

916
e-πoλις
2

**NUEVOS LUGARES
DE INTENCIÓN:
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
EN EL ESPACIO URBANO
COMO UNA DE LAS SALIDAS
A LOS CIRCUITOS CONVENCIONALES
ESTADOS UNIDOS 1965-1995**

TESIS DOCTORAL

Blanca Fernández Quesada

NUEVOS LUGARES DE INTENCIÓN: Intervenciones artísticas en el espacio urbano como una de las salidas a los circuitos convencionales: Estados Unidos 1965-1995 (e-πολις, nº 2)

Referències bibliogràfiques

ISBN: 84-475-2766-2

I. Blanca Fernández II. Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis III. Col·lecció
1. Art Públic 2. Art 3. Espai Públic

(c) 2004. Publicacions de la Universitat de Barcelona - Centre de Recerca Polis

e-πολις

Director: A. Remesar

Disseny gràfic: Blanca Fernández

ISBN: 84-475-2766-2

Direcció i administració de la publicació:

PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Gran Via, 585

Tel.- +34-93 403 54 36

Fax. +34-93 318 52 67

Centre de Recerca Polis Universitat de Barcelona

**NUEVOS LUGARES
DE INTENCIÓN:
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
EN EL ESPACIO URBANO
COMO UNA DE LAS SALIDAS
A LOS CIRCUITOS CONVENCIONALES
ESTADOS UNIDOS 1965-1995**

TESIS DOCTORAL

Blanca Fernández Quesada

NUEVOS LUGARES DE INTENCIÓN:
Intervenciones artísticas en el espacio urbano
como una de las salidas a los circuitos convencionales:
Estados Unidos 1965-1995

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Pintura

NUEVOS LUGARES DE INTENCIÓN
Intervenciones artísticas en el espacio urbano
como una de las salidas a los circuitos
convencionales:
Estados Unidos 1965-1995

TESIS DOCTORAL

Realizada por
Blanca Fernández Quesada

Director
Dr. D. Manuel Parralo Dorado

Madrid 1999

CUBIERTA:

Fotografía de fondo:

Manifestación "Pro-choice" del colectivo WAC (Women's Action Coalition)
(1992). Washington D.C.

Fotografía de la portada:

CONAL, Robbie: *Artificial-Art Official* (1990). Valla publicitaria colocada en
las calles de Nueva York.

Índice

Agradecimientos	vii
Introducción	ix
1. Actitudes e intenciones hacia el arte y la ciudad	1
1.1. La noción de espacio urbano	3
1.1.1. La acentuación del aspecto social del espacio urbano	4
1.1.2. Los habitantes y usuarios del espacio urbano	11
1.2. La crisis de la vida metropolitana	13
1.2.1. La reforma del espacio urbano	13
1.2.2. La vivencia contemporánea	16
1.3. La actuación del arte en los espacios urbanos	18
1.3.1. La desmaterialización del arte público	19
1.3.2. La obsolescencia del término arte público	33
2. Desde una crítica estadounidense a la modernidad	38
2.1. El sentir de la época	39
2.1.1. El activismo político	42
2.1.2. La teorización de la cultura	44
2.2. La reconsideración del objeto de arte	46
2.2.1. La obra de arte como proceso	47
2.2.2. La negación de la primacía del autor	55
2.3. La necesidad de un arte comprometido	57
3. La salida de los circuitos artísticos convencionales	63
3.1. La consideración del contexto	63
3.1.1. El "campo expandido"	64
3.1.2. La inscripción del arte en contextos sociales y comunicativos	66
3.2. La especificidad del emplazamiento	71
3.2.1. La consideración de los aspectos formales del emplazamiento	71
3.2.2. La consideración de aspectos no formales del emplazamiento	75
3.3. En el cubo blanco	76
3.3.1. La insistencia en la penetración y disolución de los límites	76
3.3.2. Las nacientes formas de crítica institucional	78
3.4. Los modelos paralelos	84

3.4.1.	Espacios alternativos	86
3.4.2.	Proyectos alternativos	88
4.	El espacio urbano como nuevo lugar de intención	91
4.1.	El poder de la ciudad	93
4.1.1.	Cartografiar el espacio urbano	94
4.1.2.	Utilizar el espacio urbano	102
4.1.3.	Exponer los lugares de la memoria colectiva	107
4.2.	La ciudad del poder	113
4.2.1.	Desvelar la manipulación de los sistemas de representación en el espacio urbano	114
4.2.2.	Las problemáticas del espacio urbano	123
5.	Arte y activismo	131
5.1.	La práctica cultural activista	131
5.1.1.	Los orígenes activistas	134
5.1.2.	El multiculturalismo	136
5.2.	Aspectos comunes de las prácticas activistas	138
5.3.	Colectivos activistas	141
5.3.1.	El movimiento de mujeres	142
5.3.2.	La crisis del SIDA	146
5.3.3.	Los grupos étnicos	152
5.4.	Trabajos colaborativos	154
5.4.1.	El movimiento muralista	154
5.4.2.	La televisión y el vídeo	160
5.5.	El arte basado en comunidad	161
6.	Las iniciativas de las Administraciones Públicas para la promoción de las artes en espacios urbanos	169
6.1.	El encargo público como plataforma de desarrollo	171
6.5.1.	La obra pública	171
6.5.2.	El proceso de encargo	172
6.2.	La infraestructura organizativa para arte en espacios públicos	173
6.2.1	El precedente de los programas del "Work Progress Administration"	173

6.2.2.	Breve descripción de los programas federales de promoción de arte "Art in Architecture Program" y "Art in Public Places Program"	177
6.2.3.	Las agencias de arte público	184
6.2.4.	Las autoridades locales	187
6.2.5.	Cursos de arte público	189
6.3.	Las categorías promocionadas	191
6.3.1.	Arte en la plaza	191
6.3.2.	Arte en situaciones públicas	201
6.3.3.	La comunidad como coautora	212
7.	Intervenciones artísticas en el espacio urbano	221
7.1.	Intenciones intervencionistas	221
7.2.	Las tácticas intervencionistas	226
7.2.1.	Interrupción	227
7.2.2.	La participación	231
7.3.	El artista que interviene	235
7.3.1.	El artista como ciudadano	235
7.3.2.	El "artista público"	236
7.3.3.	El "artista como intelectual público"	237
7.4.	"Todo es intervención"	238
7.5.	Los riesgos de la intervención	240
8.	Búsqueda de referencias para la intervención en el espacio urbano	243
8.1.	La crítica al poder establecido	244
8.1.1.	La reivindicación del vínculo del arte con las clases trabajadoras	245
8.1.2.	El potencial subversivo del arte y Herbert Marcuse	253
8.1.3.	La tradición democrática estadounidense	255
8.2.	Las ampliaciones conceptuales y espaciales del objeto artístico	256
8.2.1.	La consideración del contexto circundante: los <i>assemblages</i> y <i>environments</i>	260
8.2.2.	De la presentación a la acción: los <i>happenings</i> y eventos	262
8.3.	La transformación de la ciudad	267
8.3.1.	El deambular urbano por la ciudad moderna: de Baudelaire a la experimentación situacionista	268
8.3.2.	La semiótica de la arquitectura vernacular	276

Conclusiones	279
Bibliografía	287
Índice de ilustraciones	301
Índice Analítico	309